

ESCUELA CLASICA DEL BALLET

Donatello, "Danza de los Angeles"
(Florencia, Italia).

EL INICIO

En los albores de la civilización, el Sol encarnó la fuerza masculina, la Luna la femenina y el estudio de éstos fue objeto de un culto preponderante e idearon para tal fin, algunas prácticas sometiendo a los sentidos a una educación severa.

Habiendo observado que el ejercicio físico abatía la fiebre carnal y liberaba la inteligencia, inventaron una gimnasia racional para los cuerpos, cuyo ritmo traducido en gestos, podía satisfacer al unísono los músculos y la mente, confundiendo en una misma armonía bienhechora.

Este resultado se obtuvo por medio de la danza, la cual devino para los seres un fácil medio de limitar los sentidos y concretar sus propias ideas. Más, para que la vida fuese respetada, los iniciadores regularon la danza en base al movimiento de los astros; algunos simbolizaban el curso del sol y otros el de la luna. Entonces, mañana y noche, hombres y mujeres bailaron con los ojos fijos en el cielo, regulando sus pasos al son cadencioso de las manos de sus maestros; y la dulce embriaguez del ritmo arrullaba a sus almas comunicándole el sentimiento de armonía cósmica. En esos instantes todos se amalgamaban en el mismo ideal. Los hombres y mujeres habían tomado el camino que conduce al amor de la vida.

Estas danzas originaron con el correr del tiempo, las ceremonias simbólicas en honor a los astros, aquellas prácticas religiosas cuyo fondo tiene una triple finalidad: asegurar a la mente, en la concentración de las ideas, un dominio absoluto sobre los sentidos; mantener la inteligencia despierta ante los principios eternos de la sabiduría; hacer participar al alma, al menos breves instantes de la íntima comunión con el cosmos y elevarla por encima de las necesidades de este mundo.

DANZA

El explorador Livingstone cuenta que cuando un bantú se encuentra con un extranjero, no pregunta "quién eres", sino "qué bailas". Porque para el africano lo que el hombre danza es su tribu, sus costumbres, su religión, los grandes ritmos humanos de su comunidad.

R. GARAUDY.

Padre mío -decía Serge Lifar cuando era un niño -si tú me impides aprender ballet ahora que soy pequeño, lo aprenderé cuando sea más grande, y como será demasiado tarde, tendrás un hijo bailarín y mediocre por añadidura.

Los cosacos son el único pueblo en el mundo que, por la conformación del pie, logran elevarse sobre las puntas sin usar zapatillas especiales.

El sitio de la danza está en las casas, en las calles, en la vida.

M. BÉJART.

La danza reencuentra el gran estilo sólo cuando es expresión o esperanza de una vida colectiva.

R. GARAUDY.

En la danza, el movimiento uniforme adquiere consistencia propia: el ímpetu del sentimiento cobra duración al regularizarse su influencia, haciendo confluir su propio estímulo con el sentimiento vital originario y suministrando por tal modo a éste un bello contenido.

J. STENZEL.

La bailarina no es necesariamente graciosa. Ha sido agudamente observado que su modo de caminar se asemeja al de un pato o al de un pingüino.

A. HASKELL.

Sin sobrevalorar ni la belleza ni la necesidad de los ejercicios de la danza clásica y de las fecundas disciplinas que requiere, nos es lícito esperar que el gesto sea transportador de sentido para comunicarnos las emociones más complejas de esta grácil acrobacia; es un lenguaje más amplio, más vivo, para expresar los dramas y las esperanzas de nuestro siglo.

R. GARAUDY.

La sociabilidad es un elemento intrínseco en la danza por tres motivos diferentes: porque el mundo del hombre que danza se inspira en un mundo de hombres socializados; porque el conjunto de las personas que actúan está ligado a una estructura social: maestro de ballet, coreógrafo, cuerpo de baile, escenógrafo, operador de luces, orquesta, director de orquesta, etc.; porque el momento del espectáculo en el cual se desarrolla la danza, es el momento de la relación social con el público.

S. VIGNOLI.

Las piernas no se endurecerán más en las subidas: el botón del ascensor o el acelerador del auto nos lo evitan. Haciéndonos reencontrar el sentido del cuerpo como sitio de nuestra dependencia pero también como sitio de nuestra potencia: como receptáculo del mundo real o a través de la acción. Es con ésto que la danza moderna puede contribuir a devolverle al hombre su identidad.

R. GARAUDY.

La danza es un ritmo mudo, es la música visible.

T. GAUTIER.

La danza es la metamorfosis en acción.

P. VALERY.

El principio del Arte fue la Danza.

S. LIFAR.

En una ocasión alguien habló delante de Maya Plisétskaya de una joven bailarina, bonita e inteligente, pero sin talento para el ballet. "¡Qué lástima!, no la dejan bailar, siendo una chica tan despierta y con tan buena cabeza...", exclamó uno de los presentes. Maya añadió al instante con un suspiro: "¡Que le vamos a hacer!, por desgracia, en el ballet es más importante el cuello que la cabeza..."

B. LVOV - ANOJIN.

"Yo era sólo una niña, mi padre había muerto dos años atrás, después de mi cumpleaños, nosotras dos estábamos solas en el mundo... Éramos pobres, muy pobres realmente, y aún así, mi madre nunca dejaba de proporcionarme, en ocasión de mi cumpleaños, una sorpresa... Yo nunca había estado en un teatro... Tan pronto como la orquesta comenzó a tocar, me torné grave y atenta, escuchando ansiosamente, conmovida por primera vez en mi vida por el llamado de la Belleza... Cuando abandonamos el teatro, yo estaba viviendo un sueño. Durante el día siguiente, no hice más que pensar en el día en que haría mi aparición sobre un escenario, en el rol de la Bella Durmiente.

ANNA PAVLOVA.

Osirís inspira a nuestro rey para que mueva los brazos y los pies en un etéreo movimiento que es el baile divino.

De un himno egipcio.

Bajo el impulso de la alegría el hombre gritó; el grito concretóse en palabras, pero éstas no fueron aún suficientes, y el hombre moduló las palabras en el canto; luego, insensiblemente, fue moviéndose sobre el canto hasta que, de pronto, tradujo en el baile la alegría de la vida.

CONFUCIO.

El baile es un arte maravilloso del cuerpo y de la gracia femenina.

DANTE.

El baile es la expresión de la alegría.

PETRARCA.

Un armonioso deslizarse, subordinado a la música y al éxtasis.

MALLARMÉ.

En el pasado la bailarina recibía una educación verdadera y propia, bien distinta del ejercicio físico. La música, la pintura, el significado de su arte, le eran enseñados por expertos maestros. La bailarina de nuestros días, sobre todo por razones económicas, se prepara solamente desde el punto de vista atlético. Pero si pretende sobrevivir como artista, es de vital importancia que adquiera un propio patrimonio interior.

A. HASKELL.

La bailarina tiene más frecuentemente una madre que un padre. Una singular disposición de la naturaleza parece haberle negado esto último. Todas, en cambio, tienen una madre.

A. SMITH.

La danza es una construcción de la personalidad. Un modo de interpretación de las propias emociones que se traduce en movimientos expresivos socializados.

S. VIGNOLI.

En un ensayo que Balanchine escribió, titulado "Notas marginales sobre la danza", se lee: "He aprendido gradualmente que los movimientos y los gestos al igual que los tonos en la música y sombras en la pintura, son muy parecidos, y, como grupos, tienen sus propias leyes... Mi imaginación se guía a través del material humano; por las personalidades de los bailarines. Veo los elementos básicos de la danza en sus manifestaciones estéticas; esto es, en la belleza del movimiento, en el desenvolvimiento de los patrones rítmicos y no en su posible significado o interpretación. Estoy menos interesado en la descripción (imagen) de cualquier carácter verdadero que la idea coreográfica detrás de la acción dancística".

W. SORELL, *The Dance has many Faces*.

En la iglesia cristiana primitiva, la danza sagrada se ejecutaba arriba, en el coro, con el obispo como guía. La concepción de la existencia de seres celestiales que rodean el trono de Dios entonando alabanzas proviene del Talud, donde se describe la danza como la función principal de los ángeles. En los primeros tiempos cristianos, se suponía que durante el Servicio Divino, especialmente en la Misa, los ángeles se hallaban presentes en el coro, participando con Cristo en la ejecución del misterio, la iconografía cristiana ha ilustrado ampliamente, a lo largo de los siglos, esta noción del canto y la danza de los ángeles.

Los primeros padres de la iglesia comentaban frecuentemente el carácter de la danza como instrumento para el culto, como medio de reunión entre los fieles y los ángeles y las benditas ánimas del paraíso:

Podría haber algo más bienaventurado que imitar en la tierra la danza de los ángeles, y al amanecer, elevar nuestras voces en oración, y con himnos y cantos glorificar al creador en ascensión?

SAN BASILIO, *Obispo de Cesárea, siglo IV*.

La danza de David ante el Arca de la Alianza se convirtió en la sanción del Antiguo Testamento para la danza dentro de la Iglesia Cristiana:

Danzad la Danza de David ante el Arca de la Alianza, pues en verdad creo que esa danza contiene el misterio de caminar en la presencia de Dios.

GREGORIO NACIANCENO, *Oraciones teleológicas*.

George Balanchine es el más prolífico de todos los compositores contemporáneos de ballet. El impulso y las ideas de Balanchine se crean en la música. No tiene deseo de moverse hasta que encuentra la música que lo excita... Aprende por completo la partitura. Siempre estudia la partitura del conductor. No puede entender la música, dice, a través de los oídos o de los sentidos, sólo a través de la vista y del intelecto.

AGNES DE MILLIE, *El Libro de la Danza*.

La danza, como arte primordial y natural por excelencia, tiene un valor universal y simbólico, porque expresa un sentimiento, un estado del alma: es decir, tiene el carácter fundamental, esencial de una creación estética.

T. H. RIBOT.

Toda música lleva en su esqueleto una gran parte de danza y, hasta nuestros días, ese contenido bailable lo vemos expresado directamente en los movimientos del director de orquesta, que pone en su "danza mímica" todo su espíritu.

L. BONILLA.

...Esta danza presenta su espejo ante la naturaleza y la vida, y en él recoge todos sus aspectos: el apacible, el luminoso, el sombrío, el apasionado, y nada existe que ella no traduzca y no ponga de manifiesto...

KALIDASA.

Al universo pertenece el bailarín. Quien no danza no sabe lo que acontece.
La Ronda de la Cruz, Hechos de San Juan.

Colgaba en el crepúsculo la luna llena y a sus pies se erguían todas las mujeres, graves como ante un altar. Así en tiempos sagrados danzan en Creta las doncellas, melodiosamente, con delicados pies, en torno al sacrificio, hollando el brote tierno de la blanda hierba.

SAFO.

Oh cuerpo que la música cimbra, oh mirada de luz, Cómo distinguir a la bailarina de la danza?

W. B. YEATS.

Tan sabia y honrada cosa era la danza, que Píndaro llama a Apolo "El Bailarín".

ATENEIO.

Cantando y danzando se acerca Zaratustra.

F. NIETZCHE.

De las danzas de los finales del Renacimiento, fue la gallarda la que contó con más adeptos entre damiselas y caballeros, que ponían sus cinco sentidos en bailarina. Precisamente en una obra de Calderón "El maestro en el danzar", tenemos una descripción en verso que nos sitúa en su época. E informa de como se bailaba la tan famosa gallarda:

La reverencia ha de ser:
grave el rostro, airoso el cuerpo.
Sin que desde el medio arriba
se conozca el movimiento
de la rodilla; los brazos,
descuidados, como ellos
naturalmente cayeren;
y siempre el oído atento
al compás, señalar todas
las carencias sin afecto.
Bien! En habiendo acabado
la reverencia, el izquierdo
pie adelante; pasear
la sala, midiendo el cerco
en su proporción, de cinco
en cinco pasos. Bueno!
En cobrando su lugar,
hacer cláusula en el puesto
en un sostenido, como
que está esperando el acento.

L. BONILLA.

"Entrar en la danza es como entrar en la Religión, pronunciar los votos es comprometer cada minuto de la vida futura".

J. DONN.

"En el principio era la danza, y la danza estaba en el ritmo, y el ritmo era la danza. En el comienzo era el ritmo y todo ha sido hecho por él, y nada ha sido hecho sin él".

S. LIFAR.

Stravinsky cuenta que había querido escribir una obra de concierto para la que imaginaba "como una marioneta que repentinamente cobra vida, logra convertir, con diabólicas cascadas de arpegios, la paciencia de la orquesta en máxima exasperación. Esta se venga con amenazadores toques de trompeta. El resultado es un ruido ensordecedor que alcanza su punto máximo y termina con la caída de la marioneta".

Esto fue luego la segunda escena de Petrushka: el tema de la marioneta y sus dolores se convierten en un gran ballet dividido en cuatro escenas, en una de las obras más importantes del ballet moderno.

O. F. REGNER.

La importancia de la danza en nuestro mundo actual radica en su forma de comunicación. Recrea todo aquello que este siglo tiende a destruir... La danza tiene sus raíces tanto en lo sagrado como en lo social, y toda danza que no incluya ambos, aún inconscientemente, carece de efectividad porque está privada de sus orígenes.

En realidad, y no planeo una obra; se trata más bien de seguir los cambios de nuestra civilización, de vivirlos y de deducir constantemente el tipo de espectáculo móvil que servirá para reflejarlos... La coreografía debe subsistir como un tipo de acción directa que se compare con la acción política...

MAURICE BEJART.

Definiendo la idea de que la danza no es sólo una diversión. Por el momento, el humanismo en la danza es una idea anticuada, pero realmente existen puntos de vista necesarios y vitales, que siento y espero abordar por medio de la danza.

Califico mi trabajo principalmente en relación a si toco o no la sensibilidad humana de una persona...

Ciertamente, ya no importa si la danza moderna se deriva en forma creativa del mundo del ballet, de igual forma que si el ballet lo hace de la danza moderna. Seguramente hoy en día se hace un énfasis muy marcado en la técnica de las super estrellas. No es eso lo que los hace grandes bailarines...

Creo que lo más triste de tanto ballet carente de interés es que el trabajo se aborda externamente. Así, se forman los bailarines entrenados soberbiamente: aquellos que lucen bellísimos, pero que son demasiado aburridos debido a que no hay fuego interno, ni verdad ni pasión ni compromiso ni comprensión..

El poder inherente de una pieza musical buena y bien estructurada proporciona a la danza un poder similar. La emoción de hacer de la danza una compilación de imágenes es válida, pero lo que se me hace cada vez más interesante es hacer una obra que aumente el poder debido a la unión de la estructura de la danza con la estructura musical...

Las imágenes son los peldaños que conducen hacia la danza, pero aún queda espacio para que el público haga sus propias asociaciones. La danza debe proporcionar el poema; sin embargo creo realmente que hay ocasiones en que el público puede escribir algo de la prosa.

Pienso en Van Gogh y tal como lo entiendo, lo perentorio era la traducción de la visión misma; lo fundamental no radicaba en los materiales que usaba. No creo que nadie llegue a la danza sin amar el movimiento, sin un hambre insaciable de éste, una emoción y un placer en él. Pero las creaciones que me interesan son las que se relacionan con una visión, una percepción, con la traslación de la realidad de una circunstancia.

CLIFF KEUTER, *coreógrafo norteamericano.*

Toda actividad importante en la vida del hombre tenía su danza ritual de iniciación, transmitida secretamente a los guardianes de la tradición, previa preparación ritual. Pero el ritualismo, preservado por una casta sacerdotal o grupo hegemónico que vigila la forma externa sin tomar en cuenta los cambios de época ni las necesidades de los individuos en desarrollo, convierte la tradición sagrada en mera reliquia, en fósil. Un ritual que apenas logra sobrevivir no es ya verdadero, porque no está vivo; se trata simplemente de una espécimen curioso de la cultura humana del pasado. La teología y el ascetismo contribuyen por su parte a la represión del movimiento espontáneo y gradualmente, la danza se convierte en tabú y es considerada manifestación peligrosa, subterránea, o malvada.

Los "Hechos de San Juan" toman una sentencia de Jesús en el Nuevo Testamento ("... esta generación... es como niños que se sientan en la plazas y llaman a sus compañeros de juego: Os tañimos flauta y no bailásteis; os endechamos y no os lamentásteis". San Mateo 11, 16-17), y lo colocan en un nuevo contexto:

Ahora, si seguís
mi danza,
contemplaos
en Mí que hablo,
y habiendo visto lo que yo hago,
guardad silencio sobre mis misterios...
Vosotros que danzáis, considerad
lo que hago, pues vuestra es
esta pasión de humanidad
que voy a padecer.
Pues de no ser enviado yo
por el Padre como el Verbo,
habríais sido incapaces
de comprender lo que sufrís...
Lo que yo soy lo veréis
cuando vengáis.

Hechos, SAN JUAN.

Una de las muchas manifestaciones del Dios Krishna es la del danzante celestial. Según la leyenda, él es el amante escogido por las pastoras que, en noches de luna llena, se reunían a ejecutar una ronda con él, una danza en cadena como símbolo del matrimonio entre el cielo y la tierra.

Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas; y David vestía un efod de lino... Y sucedió que, cuando el Arca de la Alianza con el Señor llegó a la ciudad de David, Michal, hija de Saúl, asomada al balcón, vio al Rey David danzando y tañendo y lo despreció en su corazón. San Agustín describe la Danza de David como "la misteriosa figuración de la sagrada armonía de todos los sonidos y gestos".

Una hazaña fenomenal. Jamás corregía ni eliminaba... crecía. Aparentemente trabajaba mezclando piezas con todo detalle, no diseñando o conformándolas, sino terminándolas; como si fuera un pintor de frescos.

Fokine exigía a sus bailarines (Pavlova, Nijinsky, etc.), el máximo esfuerzo. Tamara Karsavina contaba que durante el ensayo general del "Pájaro de Fuego" fue forzada a repetir tres veces consecutivas el ballet, y que durante un intervalo fuera de escena, se miró al espejo y vio que estaba sudando sangre. Del rabillo de los ojos le manaban -literalmente- gotas de sangre. No le importó; creía en el propósito y la integridad del coreógrafo. Karsavina, ejecutó todos los más importantes personajes femeninos, dice: "él nunca permitió que el trabajo se cristalizara sin intérpretes". Comentando sobre su forma de componer, Fokine dijo en una ocasión: "Nadie habría sido de confundirme en mi propósito. Visualicé todo en forma muy clara y tuve fe".

Jamás ha existido un coreógrafo de tan amplia y perdurable importancia. En la noche de su funeral, diecisiete compañías de ballet en todo el mundo representaron simultáneamente "La Sífides". Ni aún Shakespeare o Verdi tuvieron un tributo equivalente en su hora final.

AGNES DE MILLIE, *El Libro de la Danza*.

Leonide Massine monta los grandes diseños primero y arregla los detalles después. Es muy específico en todo... manos, brazos y cabeza, demostrando todo, y no permite improvisaciones. (Alexandra Danilova). "Los ensayos para Massine duraban desde las diez de la mañana hasta la medianoche en tres largas sesiones... Si la compañía estaba de gira, él ensayaba a veces después de la función. Esta energía gigantesca, incomparable, es tan tenaz, que lo lleva a él y a su compañía más allá de la fragilidad humana. No hay juegos (como las bromas y charlas de Balanchine con su compañía; hay un silencio absoluto... da órdenes constantemente y en voz baja, órdenes demoníacamente compulsivas" (Rachel Chapman, su pianista de ensayos).

AGNES DE MILLIE, *El Libro de la Danza*.

Y así dice la Biblia: "Cuando volvía David, después de haber herido al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando, y mostrando su alegría con panderos y sonajas. Y danzaban las mujeres cantando y diciendo: "Hirió Saúl a mil y David a diez mil".

Libro primero de los reyes.

"Nuestro público es excesivamente generoso -declaró Anna Pavlova a un periodista inglés al finalizar un espectáculo-. Si por un lado me enciende el corazón, por otra, ciertamente no me ayuda. Esta noche sé que no bailé "La muerte del Cisne" como siempre, pero los aplausos fueron exactamente los mismos. Me hubiera contentado con que hubiesen sido un tanto menos".

El trabajo del bailarín no es exclusivamente físico. Cualquiera sea el ballet, la mente tienen siempre su parte. El verdadero bailarín piensa a través de su cuerpo, e independientemente de él. Adquiere amplitud de visión solamente asimilando las experiencias vividas; familiarizándose con la más grande de todas las ciencias: la ciencia de la vida.

A. E. KAHN.

Es inmenso el placer que se experimenta en el recrear interpretando y en el sentir que se está transmitiendo al público un estado de emoción y de goce.

R. NUREYEV.

La danza no conoce barreras de lenguaje y, en consecuencia, el ballet es la más grande vidriera para el arte de una nación.

A. HASKELL.

La danza, como todas las artes, es comunicación del éxtasis. Es una pedagogía del entusiasmo, en el sentido original de la palabra: sentimiento de la presencia de Dios y de la condición del ser de Dios.

R. GARAUDY.

Muéstranme cómo danza un pueblo y les diré si está enfermo o si goza de buena salud.

CONFUCIO.

Danzar significa, ante todo, establecer un vínculo activo entre el hombre y la naturaleza. Es el primer conocimiento sintético y estético del mundo; inmediatamente anterior al concepto y la palabra.

R. GARAUDY.

Los cambios radicales de Fokine no surgieron de ningún deseo arbitrario y superficial de ser diferente, sino de una convicción de que la técnica del ballet en muchas instancias había olvidado los preceptos básicos del arte. Su reforma entera se basó en la conciencia que el arte expresa y en que los medios y el estilo de expresión toman su forma de contenido... Su rapidez en la composición llegó a ser legendaria. Las Sílides se terminó en tres días. Carnaval fue creada en la misma forma y jamás se alteró después. "La muerte del Cisne", según Fokine: "fue compuesta en unos minutos. Fue casi una improvisación. yo la demostré para Pavlova, ella parada detrás de mí. Luego ella bailó y yo caminé a lo largo de la danza, curvando sus brazos y dirigiendo detalles de las poses".

Fokine llegaba a los ensayos con todo pensado y marcaba los pasos sin vacilación. Era capaz de conservar en la cabeza el dibujo de danzas enteras antes de haber probado o visto cualquiera de las partes.

Osiris, Baco, Siva y las deidades del antiguo Méjico: siempre el Dios desciende a la tierra y se encarna en al danzarín. Y de la deificación del danzarín ha surgido retrógradamente la hermosa concepción del dios que crea el mundo bailando y lo conserva en su orden sagrado.

Verdad es que el danzar
el alma de la hermosura,
que, más que el rostro, procura
persuadir y enamorar.

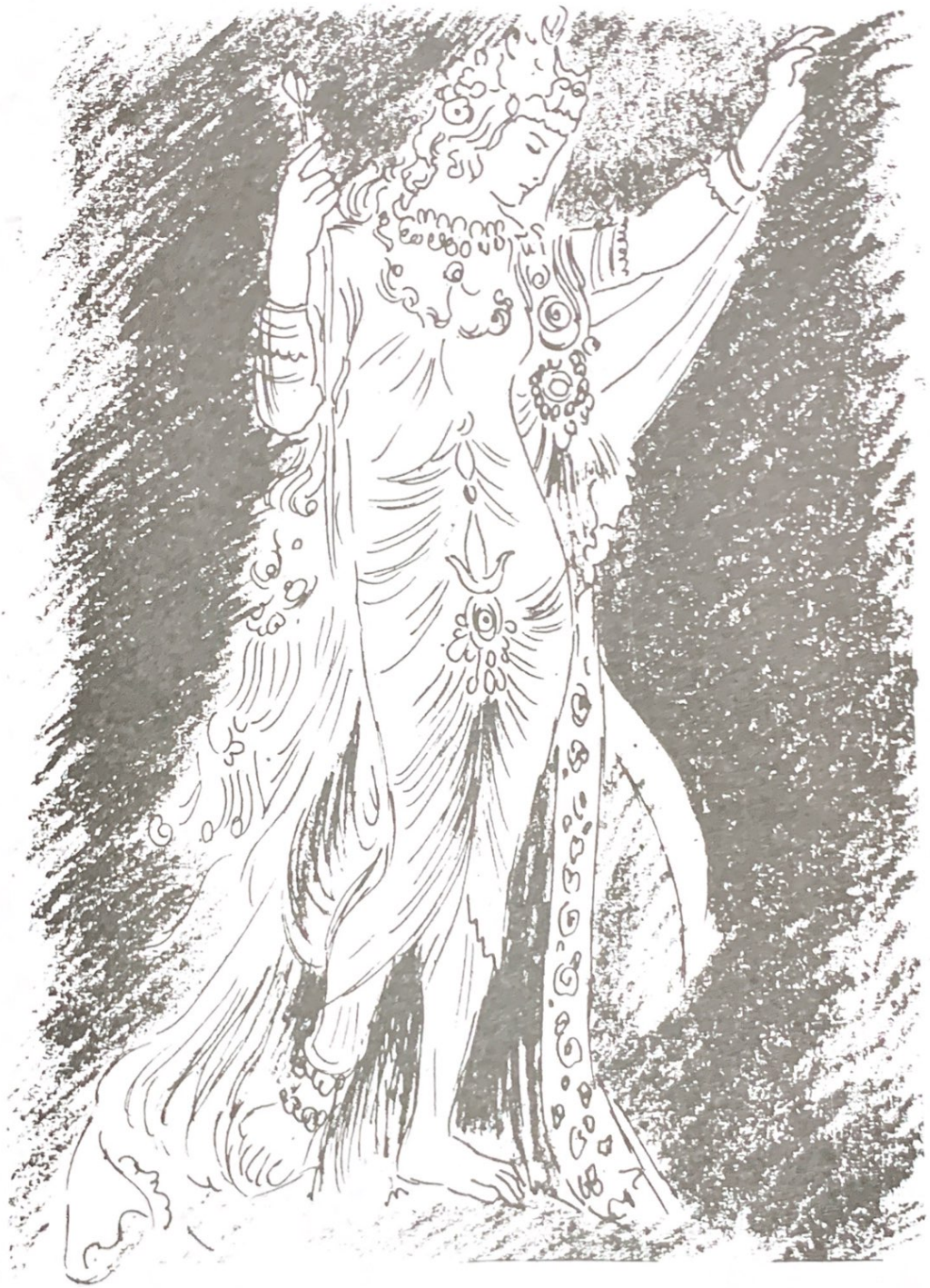
LOPE DE VEGA

La danza del velo, estampa de Luis María Lanté, 1818.

*Arte Griego: Vaso Protocorintio.
Siglo VII A. de C. Detalle de medio plato.
En el cual retrata la danza de la cadena,
con una figura central de erotismo fantasmagórico.*

Salomé, la danzarina judía, de una obra de Gustave Moreau.

Jeunes Filles Dansant les Parthenies.

Jóvenes Espartanas, Danzando en el Partenón, Grecia Siglo IV, antes de Cristo.

La Leçon de Danse.

Lección de Danza en la antigua Grecia, la maestra ubicada en el medio de ambas aprendizas, marcaba el "tempo" con bastón, golpeándolo contra el piso.

Danse Des Nymphes Du Cortege D'Aphrodite.

Ninfas Danzantes que acompañan el cortejo en honor a la Diosa Afrodita, en Grecia IV Siglo antes de Cristo.

Ninfas Danzantes que acompañan el cortejo en honor a la Diosa Afrodita, Grecia Siglo IV antes de Cristo.

"La Cadena", Grecia, Siglo IV antes de Cristo.

Devasi: Danzarina sagrada (India) también conocida por Bayadera.

*Relación de lo humano con los misterios del universo,
con figura central de Hércules, Tritones y Poseidón,
las Nereidas completan la escena tan misteriosa como erótica.*

Bailarina Sagrada, detalle en un templo dedicado a la diosa Siva. Probablemente hecho en el siglo VII. Los sabios en otros tiempos consideraban esta danza como aceptada por el corazón de los dioses y como la más atesorada ofrenda pues había nacido del propio Siva.

Arte Griego: obra diseñada por Epicteto siglo VI antes de C. Se detalla a músico griego con una bacante que tañe sus Crótalos, (castañuelas).

*Los misterios del amor, mística unión que se plasma
en los silencios de la noche iluminados solamente por la luna,
y en agradecimiento al buen Krishna, India anciana.*

LAS DANZARINAS CELEBRES DE LA ANTIGÜEDAD

Talethusa: Danzarina cantada por el poeta Marcial, quien la consideraba la más admirable de cuantas danzarinas conocidas había en el Imperio Romano. Ella hacía vibrar al público con sus misteriosas danzas gaditanas (Cádiz) y otras cuyos orígenes se encontrarían en las legendarias tierras de la desaparecida civilización Tartea, Talethusa vivió en los principios del primer siglo cristiano (aproximadamente de los años 30 al 75).

Helena: El héroe mitológico Teseo, se enamoró de Helena al verla bailar "La inocencia" coreografía muy antigua griega. Esto ocurría varios siglos antes de Cristo.

Cyteris: "La gaditance", amiga de Octavio y del poeta Virgilio, amor de Marco Antonio. Cyteris trajo a Roma sus danzas Gaditanas, tan sinuosas, exóticas y de carácter ritual y sexual. La ejecución de la "Danse de Ventre" era muy solicitada por los Romanos. Cyteris vivió entre los años 70 y 15 antes de la era cristiana.

Teodora: Emperatriz de Oriente. Bailarina de profesión sus danzas eran una equilibrada mezcla de acrobacias con sinuosidades ondulantes de su magnífico cuerpo. Danzaba en los circos de época. Se casó luego con el Emperador Justiniano I, en quien influyó notablemente en sus decisiones políticas, religiosas y militares, vivió del año 501 al 548 de nuestra era.

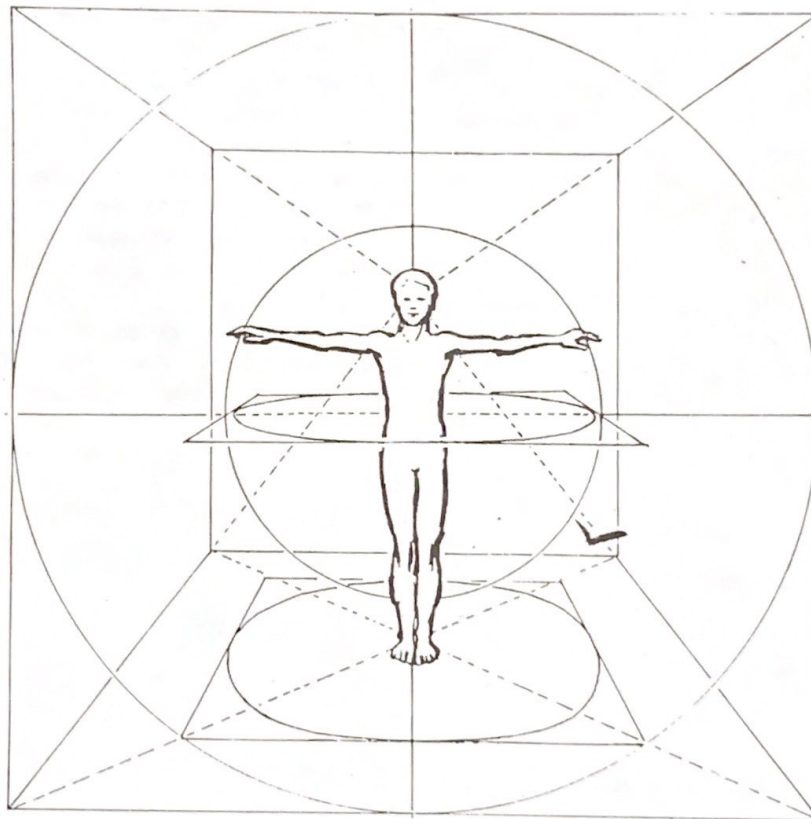
En tiempos más actuales podremos citar a **Isadora Duncan, Lola Montes, Bella Otero, Rita Hayworth, la Baronesa de Rostchild**, etc., etc. Pero en la historia de todos los tiempos, es seguramente la danzarina **Salomé**, la más inspiradora, la más importante, la más vituperada, la más esculpida en mármol y piedra, la más cantada y mencionada en escrituras sagradas y profanas.

Oscar Wilde, Gustave Flaubert nos cuentan de ella a través de sus poemas. Richard Strauss imaginó magistralmente a Salomé, en una apasionante, misteriosa y febril danza de los siete velos, que a algunos nos transporta al oriente cubierto con esencias perfumadas y velos transparentes. también el músico Florent Schmitt creó una obra más completa sobre Salomé y su acto más conocido, que la relaciona con la muerte de San Juan el Bautista.

La Danza de Salomé, según una pintura de la Edad Media.

El centro punto focal de la visión concéntrica, se trata de la experiencia expresiva de la circunvalaciones, ritos, hechos, danza que simboliza los secretos del mundo.

Crónica sobre el primer ballet, y la fundación de la Academia Nacional de Danzas

El 15 de Octubre de 1581, María de Médici presentó en la Corte de Francia el primer ballet del que se tiene noticia, y también se usó por vez primera la palabra ballet para definir una acción expresada danzando. Esta obra se tituló "Ballet de Circe" o "Ballet Comique de la Reine", y fue compuesto especialmente con motivo de las bodas del Duque de Joyeuse y Mademoiselle de Vaudemont.

El espectáculo duró más de 5 horas y, un público de 10.000 personas aplaudió delirantemente los 12 cuadros.

El montaje, idea y danzas fueron del maestro de danza de la corte de los Médici: Baltazar de Beaujoyeux, italiano de nacimiento. Beaujoyeux dividió la partitura musical compuesta especialmente para esa ocasión por L. de Beaulieu, en doce cuadros, seis coros, dos ballets, dos arias contadas por una voz y dos dúos. Hubo dos orquestas con muchos cantantes e instrumentistas.

Los decorados fueron ejecutados por el pintor del rey, Jacques Patin. El espectáculo costó en esa época casi tres millones de francos, suma astronómica y fantástica que la corte de Francia quedó desfinanciada por varios años.

El ballet se componía de varias entradas, algunas danzadas y otras con pantomimas. El final fue grandioso, auténticamente teatral, cosa desconocida en ese entonces y sirvió de matriz para los ballets que se sucedieron.

Cabe señalar que muchos críticos de arte están acorde en que es éste el primer ballet teatral, con idea de creación en vez de imitación, y con principios técnicos dancísticos.

Beaujoyeux recibió por este éxito el cargo de maestro en el arte de la danza en la corte francesa, en la cual sirvió hasta su muerte.

El entusiasmo que despertaron en la corte de Francia los ballets de Beaujoyeux y de sus seguidores no decayó, al contrario, se fue fomentando, siendo el arte del ballet una necesidad recreativa y cultural; estas ideas culminaron con la creación de la "Academia nacional de Danza" en el año 1661, 80 años después del estreno del Ballet de Circe.

El cardenal Mazzarino, perteneciente a la corte del rey Luis XII, fue el propulsor de la creación de la Academia Nacional de Danza y luego su mantenedor a través del período de formación profesoral. Las cartas patentes en la cual se autoriza la creación de esta escuela de danza, contienen frases como ésta: "Corregir y refinar este arte, uno de los más honestísimos y necesarios".

En la Academia Nacional de Danza se elaboró, definió y compuso la técnica de la Danza Clásica, tal como la conocemos hoy lógicamente con algunas creaciones, pero sin innovaciones, ya que su estructura es sensacionalmente perfecta y sencilla.

Desde la fundación de la Academia Nacional de Danza (Francia, año 1661) los nombres de los pasos, ejercicios, posiciones, poses y todo lo que compone la Danza Clásica, se pronuncian en el idioma francés. Ello es posible por la tradición que encierra este idioma en los principios de la Danza y el Ballet.

Se ha intentado infructuosamente establecer el nombre de todo lo que compone la Danza Clásica en otro idioma que no sea el francés.

Ballet Comique de la Reine, de Beaujoyeux.
La primera de las representaciones en que se combinaron música, teatro y danza. A pesar de que su costo superó los tres millones de francos, el Ballet Comique deleitó a su patrocinadora, Catalina de Médicis, madre del débil rey francés Enrique III. La cuidada elegancia en el vestuario y en el porte, eran característicos de los miembros del entorno de Enrique (arriba), y todos aquellos participaban en los bailes de la corte.